

学校编码: 10384

分类号____密级____

学 号: 18620121154299

UDC____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

漆画领域平面风格的人物画

A Graphical Style of Figure Painting in the Lacquer Medium

Niko Bergles

指导教师姓名: 陈金华 教授

专 业 名 称: 美术学

论文提交日期: 2015 年 3 月

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2015 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（   ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年   月   日解密，解密后适用上述授权。

（   ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年   月   日

摘要

四年前，我已经在我的祖国斯洛文尼亚完成了美术方面的学士学位。即使我完成了我的本科毕业论文，但我知道，我会继续我的学业。但我并不想在一个熟悉的地方和文化中继续我的硕士学位。所以，我想去中国，中国是一个我计划了很久且向往的国家。在这里，我不仅仅只是参观，而是居住在美丽的厦门市四年来体验。作为留学目的地而言，中国并不是一个有趣的目的地，但是因为我喜欢中国文化，也因为漆画技术方面的原因，所以我选择来到中国学习。我想看看我的风格在细腻丰富的技术方面会如何表达自己。在我来到中国之前，我做了漆画方面的一些研究，但我在长期使用漆画的各种技术后仍然感到惊讶。这是一种比任何我之前所见过的介质更为多样，复杂和美丽的东西。这是一个高尚的媒介，是美术技术中真正的宝石，于是我决定尽可能地多了解它。

作为一个个体和一名艺术家，中国和厦门的那种特别的美帮我更好地发展了我自己。我认为，对于一个艺术家而言，旅行是非常重要的，因为一路上可以看到许多新的地方和事物。通过这种方式，你可以建立一个强大的视觉库，可以激发你受用一生的创意源泉。

我论文的目标是研究我个人西方绘画风格如何在漆画艺术得以发展。与此同时，我将解释我为什么描绘女性以及她们的精神动物，然后我将研究漆画艺术的历史和技巧，最后呈现我的作品。

我将这篇论文划分为五个部分：

在前言我介绍象征神力和引进精神动物的意义。我解释了为什么我对这个话题很感兴趣以及我在这方面的一些经验。

-第一部分：这一部分我主要写了精神动物的历史，它们的含义和运用。

-第二部分：我讨论了颜色，形式和艺术空间，表明了在我的某一幅画作中我是怎么喜欢使用它们的。

-第三部分：我谈及到了影响了我工作的艺术方向，如波普艺术，艺术风格和超现实主义的艺术方向。

-第四部分：这部分完全集中于漆画。首先我讨论了中国漆画的历史，以及它如何影响亚洲其他国家。然后，我讨论了福州漆画，并以最为重要的技术的详

细说明收尾。在这一部分，我提及漆是一种媒介，技术和方式，同时也是我的首选材料。

-第五部分：在最后部分，我提出我自己的工作，大多是我艺术发展过程中比较重要的画作。

后来我总结了所有关于我在我的研究中总结的经验教训。

关键词：漆画，精神动物，象征，技术，颜色，形状

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Over four years ago I have finished my bachelor's degree in fine arts in my home country of Slovenia. Even before I finished my bachelor's graduation paper I knew that I will continue my studies. But I didn't want to pursue my master's degree in a familiar place and culture. I wanted to go to China, a place I was planning on visiting for a very long time. Yet I did not just visit but stayed in the beautiful city of Xiamen for four whole years.

As a study destination China was not an interesting destination for me only because I like the culture but also because of the lacquer painting technique. I wanted to see how my style would express itself in this fine and rich technique. I did some research on lacquer painting before I came to China, but I was still surprised by the variety of techniques that were used under the term lacquer. It was more diverse, complex and beautiful than any of the mediums I have ever seen. It is a noble medium, a true gem among the fine art techniques and I decided to learn about it as much as I could.

The beauty of China and Xiamen in particular helped me to develop myself better as a person and an artist. I think that for an artist it is very important to travel and see as many new places and things as possible. In this way you can build a strong visual library that can inspire you enough for a lifetime of creativity.

My goal is to research how my personal western painting style developed in lacquer painting medium. At the same time I will explain why I'm painting women and their spirit animals. I will research the history and techniques of lacquer painting and in the end present my works.

I have divided the paper into five sections:

In the Introduction I talk about the power of symbolism and introduce the meaning of spirit animals. I explain why I became interested in this topic and my experience with it.

- The first part: In the first part I write about the history of Spirit animals, their meaning and use.

- The second part: Then I talk about Color, form and artistic space and demonstrate on one of my paintings how I prefer to use them.

- The third part: Here I talk about art directions that influenced my work such as Pop Art, Art Nouveau and Surrealism.

- The fourth part: This section is completely dedicated to lacquer painting. First I talk about the history of Chinese lacquer painting and how it influenced other Asian countries. After that I talk about Fuzhou lacquer painting and finish with a detailed explanation of most important techniques. Here I talk about the lacquer as a medium, materials used and my own preferred techniques and approaches.

- The fifth part: In the last part I present my own work, mostly paintings that were the most important in my artistic development.

Then I sum up all I have learned during my studies in the Conclusion.

Key words: Lacquer painting, spirit animal, symbolism, technique, color, form

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

绪论.....	1
第一章 精神动物.....	4
1.1 历史.....	4
1.2 观念.....	5
第二章 颜色，形式以及艺术空间.....	6
2.1 颜色.....	6
2.2 形式.....	7
2.3 空间.....	8
第三章 影响我作品的绘画风格.....	11
3.1 波普艺术.....	11
3.2 新艺术.....	11
3.3 超现实主义.....	12
第四章 中国漆画.....	14
4.1 历史.....	14
4.2 福州漆画.....	15
4.3 技术.....	16
第五章 我的作品.....	20
结语.....	26
参考文献.....	27
致谢.....	28

Content

INTRODUCTION	1
CHAPTER 1 SPIRIT ANIMALS	4
1.1 HISTORY	4
1.2 CONCEPT	5
CHAPTER 2 COLOR, FORM AND ARTISTIC SPACE	6
2.1 COLOR	6
2.2 FORM	7
2.3 SPACE	8
CHAPTER 3 PAINTING STYLES THAT INFLUENCED MY WORK.....	11
3.1 POP ART	11
3.2 ART NOUVEAU	11
3.3 SURREALISM.....	12
CHAPTER 4 CHINESE LACQUER PAINTING	14
4.1 HISTORY	14
4.2 FUZHOU LACQUER PAINTING	15
4.3 TECHNIQUE.....	16
CHAPTER 5 MY ARTWORKS.....	20
CONCLUSION	26
RESOURCES	27
ACKNOWLEDGMENT	28

绪论

我对既定的事物有着非常好的记忆，甚至于我能够回想起我在四岁时的一些想法。在我心理发展的最初阶段，我的逻辑思考过程几乎建立在镜像的基础上，但伴随着岁月的发展，它逐渐变得更加言语化。当然，在这个过程中仍旧有着视觉成分，但是在很大程度上演变为一独白，有时甚至是一种对话形式。

当我思考至深处时，我更能体会到语言的苍白与无力，并不是灵感或者意识本身的真实基础。我们确实时常看见并且用言语表达自己，但是语言只是人类的一种发明而已。

我认为真正的意识或者潜意识语言是模糊且广泛的，它是建立在象征主义的基础上。象征主义代表着思想，灵感以及真实的事物。这也许能够解释为什么人类最开始的作品大多是象形文字，即一张镜像，一件事物的标志，它代表着一个词语，一个音节或者一段声音，这些被广泛应用于古埃及以及其它书写系统中。

另外一个能够支撑这个观点的例子就是梦境，也就是当我们剥离我们理智的思维和自我意识并且徜徉在有代表意义的镜像中时。这就能够解释当你在梦境中坠落或者溺水时，实际上你是感觉不安的原因。当你梦中驾驶一辆车但是不能控制车的时候，实际上体现你在生活中有一些琐事不受控制；当你梦见掉落或者丢失一颗牙齿的时候，也许是你现实生活中感受不到关注引起的。这种类型的例子，我们在生活中数不胜数。所以，给了我一个结论：象征主义是一种强大并且广阔的语言，并直接影响着我们的生活。

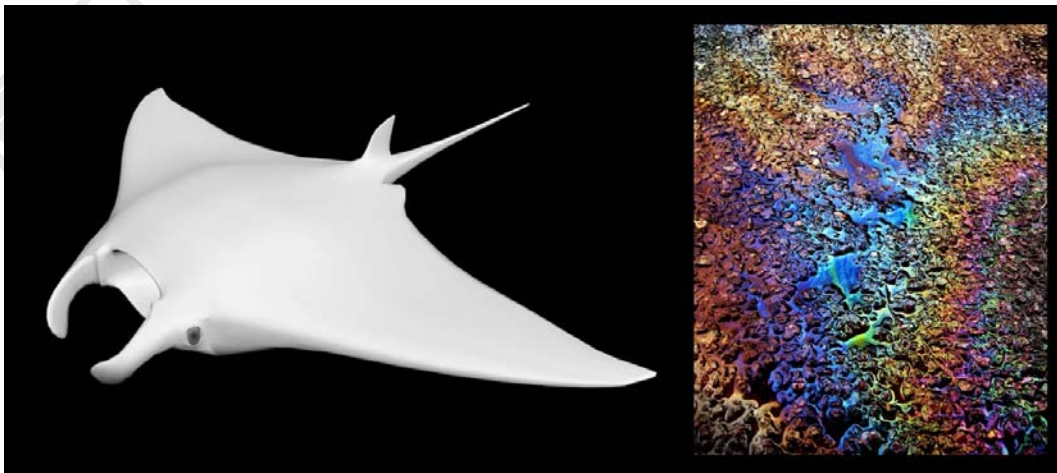
象征主义在生活中随处可见，比如说，复活节小兔在复活节上藏小蛋象征着什么，是什么原因导致一个基督假期在全世界范围内如此盛行。复活节小兔的灵感起源于 13 世纪时期前德国基督，是繁殖能力的象征。两个世纪以后，彩蛋依然是繁殖力的一种古老象征，这种象征来源于异教徒的宗教，并同化到基督假日当中。

不仅仅是我们的文化，甚至是我们的穿着打扮也表达着我们自己。而且行为是一种非常具有象征意义的东西，一身性感的打扮体现着她的成熟，并且衍生出各种能够展示自由或不受约束的艺术；一个双手抱臂的人是在表露他不是很开放或者他不太喜欢所处的那个环境。

我对象征主义和精神话题不感兴趣仅仅是因为我发现了它真正在传递的信息。此外类似的经历在我过往的生活中留下了深刻的印记，它们鼓舞着我并且促进了我艺术方面的发展。

因为我能够记起我曾经的一个非常生动的梦境，它是关于一个能够让我去往明晚的地方，好像这个地方真实存在一样。在这么一个地方，我认为我遇到了我的精神动物。

我曾经幻想我漫步在原始茂密的丛林。那里非常安静，平和，让我觉得很有安全感。之后我看到一条如水晶般清澈的河流，我跟随它的流向。不一会儿，丛林变得不再笼罩天空，宽广的地面向四处展开。只是在正中间，我的眼前有一座高耸，平滑的石头山。但是这座山也不是那么的完整无缺。有一条自底部延伸到山腰的窄缝。我沿着这个方向走着，直至我看到我自己投射在石头墙上的影子，顺着裂缝的斜坡，另外一条清澈但不可触摸的河流在我眼前流淌着。我顺着河岸走进了山上的那条裂缝，穿过了这座山。我听见了湍流的声音，我放眼望去，看见几股流水在彼此汇集。最高处的水汇集到最低处的水滩，一个紧接着汇入另外一个，它们彼此之间靠一小段水柱联系着。如果我的记忆没出错的话，那个时候应该一共有七股水流。在我的记忆中，我看到第五个池子中有个东西在运动着，这是一条白色的蝠鲼，它在水中缓慢地，优雅地游弋着，仿佛在天空滑翔一般。它不是一条纯白的蝠鲼，它皮肤的表层有众多半透明的颜色在移动，就像一滩汽油撒在水面上一样色彩斑斓。一种奇怪的祥和和兴奋在我观察它游弋的过程中油然而生，感觉它在我醒来之前陪伴我呆了很久一样。这种体验是我开始绘画女性以及她们的精神动物的众多原因之一。

附图(1) 白色的蝠鲼；汽油

在我继续行文之前，我想强调一点，我不是一个有宗教特色的人，但是我对灵性的事物充满兴趣。真实的灵性必须剥离任何宗教色彩或者文化内涵，因为它本身是广泛的，而且适用于任何人，它仅仅只和意识以及潜意识相关。我认为心理分析学派之父荣格会认同我的看法，因为他创建了集体无意识理论（类似全人类无意识的意思）和原型理论（古老无边的镜像以及来自集体无意识的方式是本能的心理反应）。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 精神动物

1.1 历史

一种精神或者能力超强的动物能够用来展现某人的技能和特点。千年来，这种案例被萨满文化被世界范围性地采纳着。基本上神州大地上为人所知的文化都能体现萨满文化，即便它们有着不一样的名字。例如：巫医，药师以及牧师等。他们的职业是改变人们的意识状态，并且达到精神世界的一种契合，看病，祈雨，提供心灵的救赎。他们时常采用致幻药来改变来访者的意识状态，但是真实的萨满是能够在不借助外部任何力量的前提下，仅仅凭借鼓的节奏来实现意识状态的改变。

在欧洲一神论盛行之前，萨满教是一个很强大的教派，并且早于任何一个有组织的教派。萨满教派起源于通古斯（西伯利亚），代表着火的守护者。

萨满被广泛认为能够化身动物并且获得它们的能力（如身型移位等），他们向往精神的国度，崇拜自然（如：橡木树，月亮，动物等等），进行康复练习，人祭等。古老的萨满相信他们在西欧国家拥有化身为动物，并存活至文艺复兴时期的能力。

在古老的中国，这类人被称为巫，他们历史渊源可以追溯到 3000 年以前甚至更远的时代。他们以预言家和驱魔师的身份治愈病痛，分析梦境，向天祈雨，进行祭祀。这些萨满传统是中国民间宗教的重要组成部分，例如洞察力沿用至今。

附图(2)《巫》字，小篆

萨满相信有灵力的动物不仅仅只折射内在的精神世界，同时它也指引着你的生活。精神动物以及它们的象征主义不代表着一个独立的生物或者它自身的特点，它们代表着整个种族或者更大的动物类别。如此说来的话，一个独有的精神

动物是这个动物所处种类的一部分。

每个动物仅仅是整个有灵性物种中的一个代表：你能如熊般强大有力，能如鹰般自由敏捷，能如猫头鹰般锐志安静，如猫一般温顺与好奇等等。关于有灵性的动物代表着什么因文化差异而不同，但这是很正常的，因为更重要的是这生物种类对你自身意味着什么。

有一种说法是这样的，精神动物不仅仅指引我们的生活之旅，并且它能使我们对疾病。从萨满文化的出发点来说，一个充满神力的躯体中是不会存在疾病的，它能让主人保持头脑清醒和自信。如此说来的话，守护精神动物可以说是一个人的福祉。

1. 2 观念

有神力的动物是一种精神引导，帮助和指导您的万物有灵观念。对我来说，它代表了一种无意识的状态，我们是更多宇宙的象征性语言。它与我们交谈，如果我们能够理解它的话，它指导我们，或者，更准确地说，如果我们能够了解自己。每个有神力的动物是直观的自我体现，并显示一些人的个性特征或有发展的潜力。我认为我的蝠鲼象征着情感的冷静和理性的倾向。它在水中滑翔通，就好像它是在飞行一样，无视阻力和大海的动荡。在其皮肤上的类似汽油般变化的模式告诉我，你总是得改变，调整和灵活，以让自己能够应付任何情况。这个想法让我想起了我最喜欢的名人，李小龙曾说过：“你必须像水一样无形，无迹可寻。当你往一个杯子倒水，它就变成了杯子状。当你往一个瓶子里倒水，它就变成了瓶子状。当你往一个茶壶倒水，就变成了茶壶。水可以聚集，也可以分散。我的朋友啊，做像水一样的人。”

关于精神动物的象征主义有着一段历史悠久且丰富的故事，它是广阔无边的，并且它与我们每一个人对话。因为这个以及一些个人的其它因素，我决定在我的艺术中体现它，并且赋予它现代视野。我将在后面我呈现我的作品时讨论更多关于它的细节。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库